影视传媒的数字艺术美学阐释

摘 要:影视传媒作品中蕴含的数字艺术逐渐闯入人们的视野,数字艺术的美学成为电影的一大特征。在新时代的引领下, 数字艺术体现出的美学文化不断发展开来,但是在此期间,因为数字艺术的美学较为青涩,加之一些专业性的问题模糊不清, 所以发展之路历经坎坷。结合多位艺术理论家的观点,对当今时代数字艺术美学的发展进行了探析。与此同时,从多个角度 出发全面地对数字艺术的美学进行阐释, 使其更为成熟。

关键词:影视传媒:数字艺术美学:艺术文化:价值

中图分类号: [91

文章编号: 1671-0134(2017)07-106-03

■文/董泽辉 陈旻津

文献标识码: A

DOI: 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2017.07.037

引言

数字艺术在影片中占的地位越来越重, 进而也就影响了 对其美学的阐释。新生力量的产生难免会遇到各种各样的问 题,这就需要及时地解决问题,并吸取教训。本文将通过对 多个角度对数字艺术进行解读,从而将影视传媒中的数字艺 术美学凸现出来。

1. "滞后的影视业"与影视传媒的发展

当今时代,影视传媒的复苏引起学者们的广泛关注,与 此同时,一部分人把影视创作与影视成果的发展涂径相混淆, 没有从本质上区分两者的联系。要想清楚地弄懂这两方面的 内容, 首先要了解相关概念性的知识, 这也是最基本的步骤 之一。在影视传媒崛起的时代,有关概念性的知识不断得到 完善,为研究影视传媒的数字艺术美学打下了良好的根基。 与历史研究结果相结合, 共同探讨数字艺术美学, 并从中挖 掘其中蕴含的文化价值及意义。

提及影视传媒就不得不说匈牙利著名电影理论家贝拉提 出的两个观点: 一是影视传媒的滞后性; 二是影视传媒的发 展。这位专家曾指出: "在生活中我们应该学会寻找,探寻 每一种事物的艺术性, 进而感悟出其内在的文化价值, 从整 体的角度来看,这种潜在的价值是滞后的。我们不应该主观 地评价艺术作品的好坏。要理性地分析影视传媒的进步与否, 从多个角度去鉴赏其内在的文化张力。影视传媒既有自己的 发展史,又有向胜利艰辛发展的经历。在影视传媒作品上映 之后,人们大胆地提出了其中的瑕疵,在这种环境下,影视 传媒作品在成长中前行,在其表现形式上得到了人们的支持, 从客观上讲,影视传媒影响着人们的认知观与审美标准。同 时将影视传媒的数字艺术美学展现得淋漓尽致, 直接冲击了 人们的心灵。"从某一方面对数字艺术美学而言,并不是有 声电影就比无声电影性价比高,或者现代电影比古老电影更 具完美性, 在不同的时代对不同的影片不能相提并论, 也不 能通过表面现象相比较,这种观念与电影理论家提出的观点 大相径庭。在实际生活中,有绝大部分人对贝拉提出的观点 存在误解,他认为:如果影视传媒的发展停滞不前,那么现 代与古老的影片相比较,对于古老影片中数字艺术美学的体 现来说更胜一筹。在贝拉创作过的书籍中,对于数字艺术美 学以及其中蕴含的文化等定义十分明确, 让人们直观地区分 不同的名词。对于影视传媒来说,它涵盖了多方面的内容, 比如艺术美学、艺术价值等。在对于影视传媒滞后性的阐述 中,谈到影视传媒所涵括的内容,例如赏析美学、欣赏艺术 等。贝拉同样提出:不同的问题应该采用不一样的衡量标准, 用发展衡量影视传媒中包含的内容就不是很恰当。从影视传 媒中蕴含的文化方面来讲, 归根到底是向某一目标进行努力 的,人们对这些事物的认知观也在不断发生改变,此种展现 的形式从人们的角度出发,为了满足人们的需求进行创作, 这种潜移默化的过程,提高了人们的审美能力。

传统的数字艺术美学的诞生,必然要经历发展。当代对 数字艺术美学的探究仍在持续,并发现了一系列问题,从本 质上来说这些问题与贝拉在当时提出的观点大同小异:人们 的认知观影响着影视传媒的进步,同时影视传媒的进步也在 影响着人们的认知观,两者相互作用、共同进步。在影视传 媒的作品中,其自身假如没有得到正确的评价,这代表着对 影视传媒作品的淘汰, 也就象征该艺术的消亡, 如果矛盾再 上升一个层次, 那就是在没有上映之前, 就已经知道不忍直 视的结果了。从数字艺术美学单方面来讲, 贝拉阐述的观点 显得没有道理。如果从观众的角度出发,就可以从中感悟其 中的文学魅力,但是对于创作者来说增加了不小的难度。即 使是这样, 阻碍影视传媒的数字艺术审美发展最主要的原因 不在于人们审美程度,关键在于创作者没有站在广大人民群 众的立场思考问题,而是一味地根据自己的意象进行创作。 要想使数字艺术美学更好地传承下去,就应该拓宽对影视传 媒中蕴含文化的研究,兼顾人们的意愿进行创作。

2. 影视传媒的决定性与数字艺术美学

在数字艺术发展的过程中, 创造了一个又一个奇迹。在 《阿凡达》上映后不久,得到了很大的反响。对于影片蕴含 的数字艺术美学,可以说达到了登峰造极的程度。影片的创 作者自述: "这部电影的创作是一次失败的尝试, 让人们大 失所望, 从数字艺术美学方面来说更是阐述得支离破碎。" 与此同时,有人陆续地评论说:"电影《阿凡达》是一个失 败的作品,它所表达的一切东西都是模糊不清的,没有得到 人们的认可。"在电影创作者对于影片的评论中不难发现,

他仅仅是从自己的角度去刻画影片的故事情节, 用个人的观 点去评论整部电影。对于人们的评论而言,绝大多数都是对 《阿凡达》的绝望。从人们的各种观点我们可以总结出:在 中国对于影视传媒的数字艺术美学表达方面还欠佳,对于一 些概念性知识的认知还不是特别清晰, 尤其是面对现代化的 今天, 电影的创作水平还有待提高。

在 21 世纪初期, 有关电影理论家曾经提出这样的问题: 影视传媒中蕴含的媒介是什么。一部分人指出:媒介的本质 与事物的影像大同小异。在欧洲, 西方著名的学者曾经在《现 代电影美学》一书中表达自己的观点,认为影视传媒作品必 须包含多种要素及必要声音。书中也说道: "在多种因素中, 最重要的当属影像,他在影片中具有独特的文化魅力。因此, 人们可以从影片中的各种影像信息去了解电影的深层含义, 深刻地体会影片的数字艺术美学。"总而言之,想要完美地 阐述数字艺术美学, 就应该把影像内容作为重中之重, 通过 刻画各种影像直观地表达出影片内在的文化美学。这样创造 出来的电影给人以直观的视觉冲击, 达到了以生动的效果更 为直观地表达创作者意愿的目的, 也让人们更好地解读影片 的数字艺术美学。对于影视传媒作品来讲,最重要的不过是 数字艺术美学,通过对数字艺术的阐释,进而体现出影片的 艺术价值, 让人们对影片有更深刻理解的同时并影响着人们 的认知。

综上可知,对于评价影视传媒作品中数字艺术美学的阐 释,既不要对其刻画极端化,又不要一直持赞扬的态度,要 采用正确的视角去审视数字艺术带来的美学效果。在现实生 活中,人们要理性地去评判对应的内在艺术性,要把影视传 媒作品的要素及媒介区分开。对于绝大多数电影,其作品创 作的依据往往是结合多种素材而总结出的,但是对于数字艺 术美学的表达这只是其中的一方面。在电影的转型期,人们 还用老观念去思考影片的艺术价值,用传统的眼光看待问题, 认为影片只有在资金方面高投入,才能算得上一部好电影, 才能表达出影片深层次的意思。仅从数字艺术美学的角度来 看,此种观念本质上是把影视传媒作品的因素与媒介相混淆, 没有理解两者实质性的区别,进而衍生出一种模糊的视觉观。 在西方国家中,同样也对数字艺术有极端化的见解,认为对 其刻画得越多越有益,这种观念的存在也说明了对电影缺乏 认知。

就像电影理论家说的那样: "要想推翻艺术理论家阿恩 海姆的美学创作思想, 就应该阻止他继续研究下去, 也许是 美学理论导致他思想引起的阻碍作用,并且没有考虑过美学 理论是否符合客观事实规律。通过解读它提出来的美学理论, 显而易见的是他独特的思想与现在数字艺术美学有着某种联 系。"

阿恩海姆说: "从本质上来讲, 电影的创作者没有对影 片的表现手法进行创新,一味地延续传统的方式。这样诞生 的影片不蕴含数字艺术美学,只是以故事的形式呈现在人们 在眼前。对于影片的创作者及商家来说,他们更多注重的是 影片外在美,往往忽略影片想要表达的内在价值。"懂得欣 赏艺术的人们认为"人们看到影片的同时,更多的不是对影 片形式的关注, 而是对影片艺术价值及数字艺术美学的感悟, 从艺术审美角度出发,去审视影片的内在美。"总而言之,

不管从哪个方面进行创作,都要以"将艺术融入电影"为原 则,灵活运用各种各样的方法进行创作,将影视传媒作品的 数字艺术美学体现出来。

3. 风格的变化与创作者的顾虑

对于影视传媒作品的数字艺术美学,应该着重探究以下 几个方面内容:第一,创作者要会灵活运用各种方法展现数 字艺术美学。创作者要在市场中寻找可以学习的方方面面, 并在此基础之上不断地进行创新;第二,要站在广大人民群 众的立场去思考问题, 使影片真正能够影响观众的内心思想, 探索出一条更便捷的创作道路:第三,创作者创作的同时结 合影视传媒市场的需求,结合成功案例,创造出独特的风格 类型。

结合实际情况,现在的创作者从第一方面内容入手进行 探究。他们把自己作为研究人员开展工作,在某些方面不被 外人知晓。同时在科技日益崛起的时代,此方面的作用日益 凸显, 但是还是需要在这些方面加强管理。第二和第三方面 的内容是现在研究最热的问题,绝大部分从本质上展开研究, 从基本概念进行探究,在数字艺术美学方面进行探究。根据 现实情况,数字艺术美学的发展存在很多问题,人们对新型 电影抱有很高的期望,这就无形之间给电影创作者带来巨大 的压力, 在创作过程中仍是充满了疑虑, 但是随着数字技术 电影逐渐发展成熟,最终会得到人们的认同。

在新的时代下,广大人民群众对新型方式逐渐接受。 虽然尝试性的创造没有得到人们的认可, 是一次失败的探 索, 但是创作者对于新型影片的执着探索还是赢得了人们 的赞许。在这种压力之下, 创作者会根据人们的思想意愿 进行创作,逐渐地将文学艺术展现出来,使作品渐渐向上 发展。在国内多种形式的电影中,遇到世界级影片时显得 是那么渺小, 无形之中也对国产影片造成了强烈的冲击。 在这种鲜明的对比之下, 电影的创作者应该自我总结, 在 数字技术普及的时代, 创作者要与世界接轨, 在文化等各 个方面进行不断的探索。让影视传媒作品中的数字艺术美 学完美地展现出来。对于影片的创作者来讲, 要整体考虑 数字艺术美学在市场上的影响,结合自己的实际情况完成 数字艺术的探索,再加之广大人民群众的思想意见,对新 型电影进行探索。

数字艺术的探索让创作者存在压力,对于理论的研究要 透彻。即使在发展较为成熟的西方国家,在数字艺术美学方 面也存在一定的问题,例如艺术理论家罗森在研究报告中指 出:"数字技术影片创作的开始,就引起越来越多的电影艺 术家对该方面进行探究,潜移默化地影响着人们思考问题的 方式,也逐渐引导着影视传媒的发展方向,这一切都是为了 更好地将数字艺术美学展现出。"将数字技术的相关概念区 分开,并将各个方面的艺术性完美地展现出来。影片的创作 者在创作的同时,要学会将无形的压力转变成发展的动力, 从广大人民群众的视角去思考问题, 再结合实际理论, 将新 型影片创作得更加完美,进而体现出影片蕴含的数字艺术美 学。创作者抓住其中的重点内容,结合现实生活中的成功实 例,在这个基础之上进行创新,这样创作出来的影片将数字 艺术美学生动形象地展现出来, 在不知不觉中地影响着人们 的认知观。